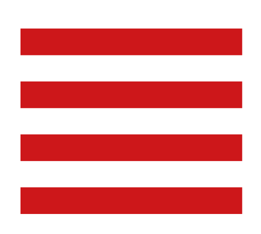

KAIOLA: DOCUMENTACIÓN EXPERIMENTAL EN EL MUSEO

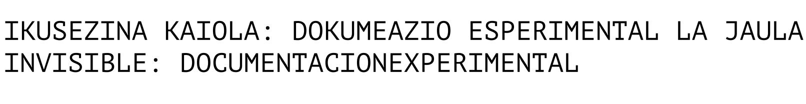
SEPTIEMBRE 2019

DOSSIER DEL PROYECTRO

ÍNDICE

IKUSEZINA KAIOLA: DOKUMEAZIO ESPERIMENTAL LA JAULA INVISIBLE: DOCUMENTACIONEXPERIMENTAL

“ Desde el nacimiento de las civilizaciones históricas, el arte da forma a lo invisible... A muchos respetos, el museo imaginario es para nosotros la resurrección de lo invisible...El dios del museo imaginario, es lo incognoscible.”

“ El presente relee al pasado. Es desde el hoy desde donde se revisan los sistemas que organizan las series históricas. Es la mirada contemporánea la que redescubre aspectos de otros tiempos que hasta ahora habían quedado ocluidos.”

André Malraux

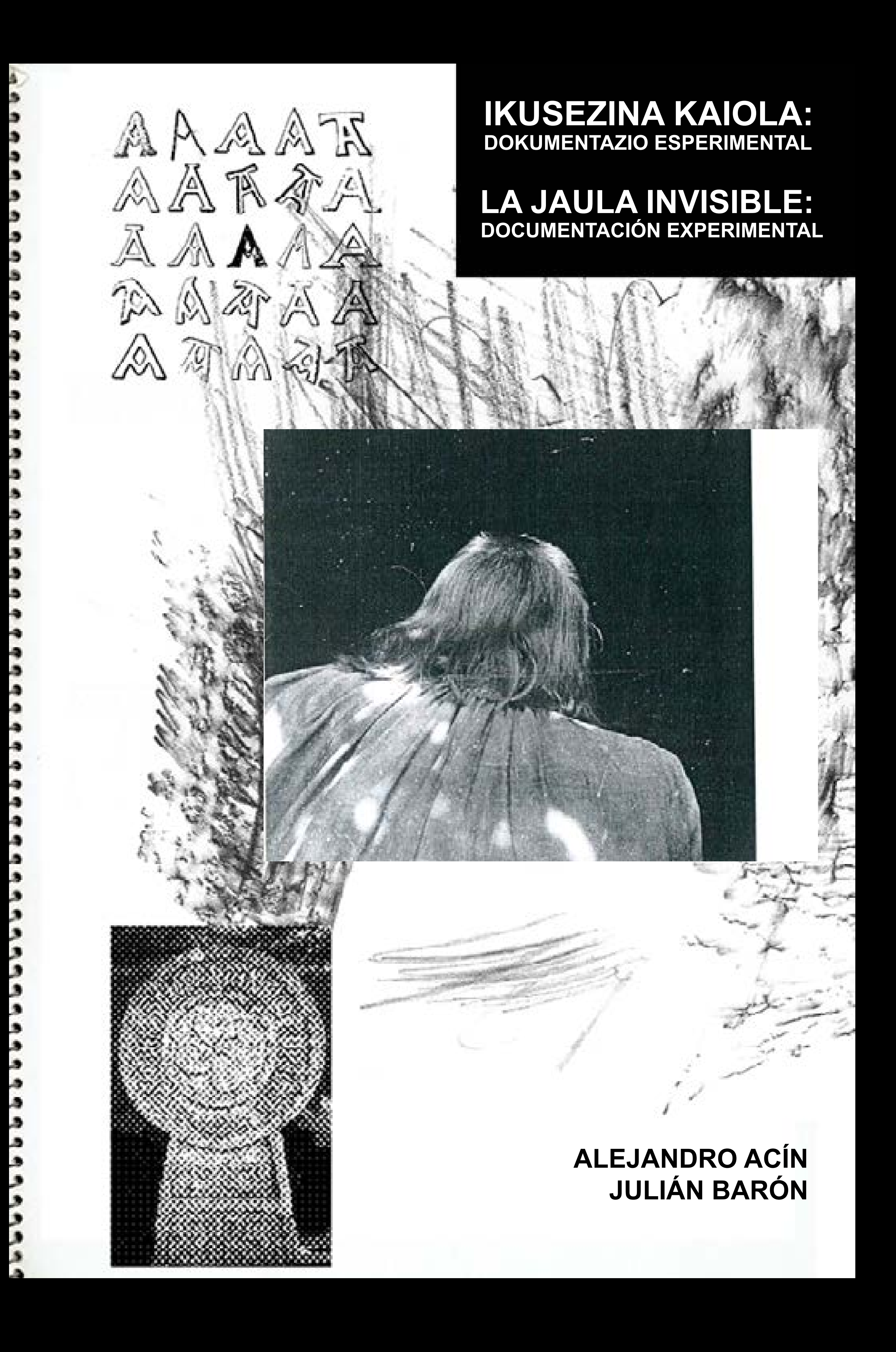
El interés mostrado en el siglo pasado y gran parte del presente por los antropólogos en desvelar los misteriosos orígenes de un pueblo y de una lengua sin, al parecer, posibles equivalentes en el mundo occidental, se halla directamente relacionado con este hecho. El arte no es ajeno a esta búsqueda de las profundidades del espíritu vasco. Al igual que la antropología y que la etnología el arte trata de captar y de crear plásticamente aquello que define al hombre y a la cultura vasca. Inmersos en las concepciones decimonónicas y de comienzos de siglo arte y artista reflejan y traducen, plástica y gráficamente, la manera y forma de ser vasco tal como la definen antropólogos y etnólogos.

Kaiola Zuria, es un laboratorio instalado en el corazón del Museo Etnográfico Vasco donde los participantes llevarán a cabo la construcción de una serie de acercamientos visuales desde una mirada contemporánea a las colecciones de Arqueología, Etnografía e Historia del museo así como a la arquitectura del mismo. De esta manera, se plantea provocar una reflexión sobre las ideas trabajadas en el arte vasco a lo largo de la historia y cómo estas se pueden representar desde la mirada del presente.

El museo será transformado en un estudio de producción en el cual los participantes usarán herramientas fundamentales en los estudio antropológicos/etnográficos (como la fotografía, la escritura o el dibujo) para la elaboración de un cuaderno de campo experimental. La fotocopia será la forma básica de reproducción de la imagen durante el laboratorio a través de la exploración de técnicas experimentales.

El laboratorio tendrá un segundo movimiento en el espacio público de la ciudad de Getxo donde se instalará un recorrido con imágenes de los participantes así como de los cuadernos de campo estableciendo un diálogo entre los participantes, el público y la arquitectura. Todos los cuadernos serán expuestos en una biblioteca al fresco durante un dia.

El taller contará con una serie de invitados que compartirán una serie de temáticas que ayudarán a los participantes en la elaboración de sus cuadernos: Jon Cazenave (Territorio), Olatz González Abrisketa (Antropóloga) and Peio Aguirre (Arquitectura, ensayo,

IKUSEZINA KAIOLA:
DOKUMENTAZIO ESPERIMENTAL

LA JAULA INVISIBLE:
DOCUMENTACIÓN EXPERIMENTAL

ALEJANDRO ACÍN
JULIÁN BARÓN

crítica), Asociación de mujeresde Getxo, Colectivos Traineros, marineros, inmigrantes, etc.

¿Qué es de The Cage?

Desde Febrero 2018 llevamos trabajando en una iniciativa que se llama The Cage: Experiments over Documentation, que explora el Archivo en sus diferentes campos: el social, el artístico, el educativo y el documental. Nuestra intención es plantear situaciones que inviten a reflexionar sobre la naturaleza y función de los archivos en la construcción de la memoria autobiográfica y colectiva así como su obliteración a través de la amnesia histórica. The Cage propone un acercamiento participativo y experimental en la construcción y uso de un anarchivo único y abierto que es usado para interrogar cuestiones socio-políticas del presente. La documentación y registro de estas situaciones son parte fundamental del proceso, tanto como su contenido.

En cada contexto donde se desarrolla The Cage se plantea una publicación experimental así como una intervención en el espacio público a través de sus muros, con proyecciones y otras acciones.

Para Getxophoto 2019 hemos planteado el taller Kaiola que se desarrollará en el Museo Vasco de Bilbao, donde interactuar con sus colecciones etnográficas, arqueológicas e históricas y conectar con la cosmovisión vasca.

¿Qué es el laboratorio Kaiola: Documentación experimental en el Museo?

Boris Groys en su charla “The Museum as the Cradle of Revolution” comenta que hoy en dia se pide mucho “cambiar el mundo” - no solamente a políticos o científicos, sino también a artístas, filósofos o escritores - y cuestiona si este cambio es posible teniendo en cuenta que no podemos analizar el mundo en su totalidad. Un mundo que sufre cambios constantes que no pueden ser controlados, dirigidos o incluso descritos propiamente y que dificulta entender la magnitud del problema. Por eso, Groys dice que el museo es la única institución que no pertenece totalmente a nuestro mundo contemporáneo y solamente ahí se nos permite tener un mirada externa y holística, y convirtiendose en el único espacio donde somos capaces de cambiar las cosas.

Kaiola, es un laboratorio instalado en el corazón del Museo Vasco donde los participantes llevarán a cabo una serie de experimentos desde otras miradas a las colecciones de Arqueología, Etnografía e Historia del museo y a su arquitectura. Los participantes usarán herramientas fundamentales en los estudios antropológicos, etnográficos, etc. (como la fotografía, la escritura, el video o el dibujo) para la elaboración de un cuaderno de campo experimental donde la fotocopia será la forma básica de reproducción de la imagen.

Para este laboratorio contamos con dos invitados muy especiales como son Maite Jimenez (Historiadora) y Jon Cazenave (Fotógrafo) que nos ayudarán a provocar una reflexión sobre las ideas trabajadas en el arte vasco a lo largo de la historia y cómo estas se pueden interpretar desde la mirada del presente.

RADIOGRAFÍA

¿Como operará Kaiola?

Este laboratorio se plantea como una serie de ejercicios en el espacio del museo. Escenificar, Desdoblar, Encerrar, Anexar, Asaltar o Vaciar son algunas de las acciones que darán pie a prácticas documentales y de registro experimental.

Kaiola pretende acercarse al lenguaje del museo y del archivo y cuestionarlo de tal manera que podamos generar una interpretación lírica del presente.

Se invita a los participantes a traer sus propias imágenes u objectos que formarán parte de esta experiencia única.

Los resultados obtenidos a lo largo del laboratorio estarán en el espacio público durante la semana de apertura de Getxo Photo.

<u>Mail de invitación participantes Lab:</u>

Estimado participante de Kaiola: Documentación Experimental en el Museo,

Queríamos lo primero, agradecerte tu interés por este laboratorio así como el esfuerzo económico que este supone, por nuestra parte vamos a poner todo lo necesario para que este taller sea una experiencia única.

Como avance de KAIOLA, nos gustaría invitaros a que penséis algunas de las cuestiones que se trabajarán así como ir preparando algunos materiales visuales que utilizaremos.

Este laboratorio pretende transformar el Museo Vasco en un lugar de producción contemporánea de manera que nos permita realizar una reflexión sobre su función y el de sus colecciones.

El laboratorio va estar enfocado alrededor de 6 acciones que nos permitirán un acercamiento a los principios del Archivo del Museo (organización, evidencia, documentación y presentación) y estas son: Escenificar, Desdoblar, Anexar, Encerrar, Asaltar y Vaciar. Cada uno de estos verbos serán activados por una serie de ejercicios visuales que nos ayudarán a generar el contenido que conformará nuestros cuadernos de campo experimentales.

A continuación una breve explicación de cada acción y las posibilidades que se nos abren:

Escenificar: hacer visible algo
Desdoblar: fraccionarse, formarse dos o más cosas al separarse los elementos que suelen estar juntos.
Anexar: unir una cosa a otra con dependencia de ella.
Encerrar: incluir, contener.
Asaltar: acometer repentinamente y por sorpresa
Vaciar: formar un hueco

Para ello, nos gustaría solicitar a las participantes del taller que traigan materiales, objetos y/o ideas que puedan ser de utilidad para desarrollar estos ejercicios visuales.

Los materiales pueden ser:

- Álbumes familiares
- Imágenes propias (proyectos personales, documentación de eventos, imágenes familiares…)
- Objetos personales o encontrados
- Imágenes de archivo o de internet

En el taller trabajaremos con la fotocopia como medio principal de reproducción, por ello, sería conveniente que todas las imágenes que traigas están fotocopiadas en A4. También podéis enviarnos las imágenes por email (info@icvl.co.uk) y nosotros las fotocopiamos para el taller. Aconsejamos que también se traigan las imágenes en formato digital.

También hemos preparado una pequeña lista de lecturas sobre ideas que discutiremos en el taller:

- http://www.revistaotraparteimpresa.ml/node/518
- https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812015000200007
- https://elpais.com/cultura/2013/11/10/actualidad/1384107136_568488.html
- https://www.raco.cat/index.php/Materia/article/viewFile/83233/112454
- https://esferapublica.org/nfblog/el-archivo-como-paradigma
- https://annamariaguasch.com/es/Publicaciones/Arte_y_Archivo,_1920-2010._Genealog%C3%ADas,_Tipolog%C3%ADas_y_Discontinuidades

Cualquier pregunta o duda que tengas, nos puedes enviar por email y responderemos lo antes posible.

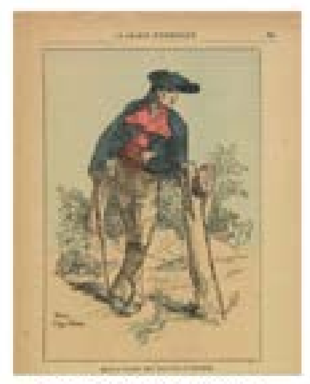
Un abrazo grande y nos vemos en menos de una semana.

Alejandro y Julián

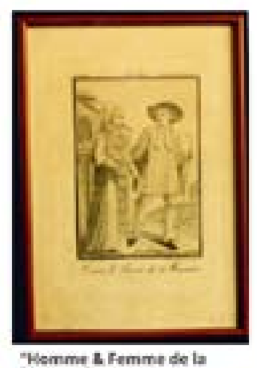
1. ¿Qué es ser vasca/o?

"Vasconia. Guipuzcoa"
Orbis D'Iveri, Joan
1936

"Montagnard des Hautes Pyrénées",
1880 - 1890

"Homme & Femme de la Navarre"
Grasset de Saint-Sauveur, Jacques
Ploquet, Veuve Lachaussée
1800

"Basquaise"
Arthus Bertrand Bayol, A.
1838

"Hespanhola de Bilbâu / Europa".

"Hespanhol de Bilbâu / Europa"
Siglo XIX

"Mulier Piscajensis / sive Cantabra"
Amman, Jost Weigel, Hans
1577

"Rusticus Piscajensis / vel Cantaber"
Amman, Jost Weigel, Hans
1577

Tipo Vasco
Myrbach-Rheinfeld, Felician von, Barón
1915 - 1918

"De Navarra / Yo me entiendo / Labrador"
Albuerne, Manuel Rodríguez, Antonio
1801-1804

"De Navarra / Ya te lo diré en casa / Labradora"
Albuerne, Manuel Rodríguez, Antonio
1801-1804

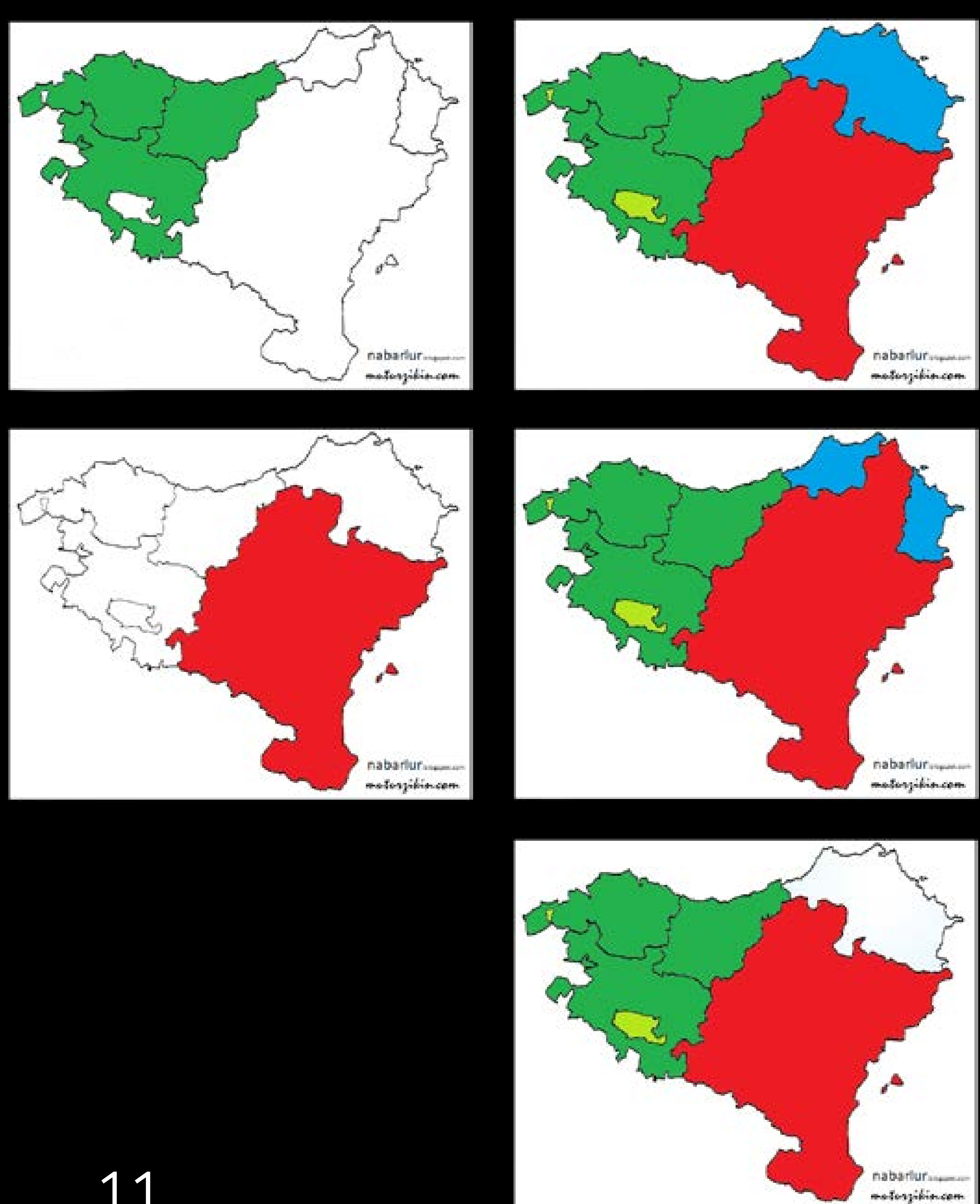

"Labrador de Navarra"
Calcografía Nacional Corrafa, Juan Ribelles Helip, José
1825...

"Labradora de Navarra"
Calcografía Nacional Corrafa, Juan Ribelles Helip, José
1825...

3. El territorio, la cartografía y el paisaje

San Antonio Abad

Alboka
c. 1900

"Euskal Tarot Mitikoa - Tarot Mítico Vasco"
Fournier, S.A. Heraclio Angel Elvira
1982

4. Las “particularidades” vascas

Descripción

Escultura zoomorfa de bulto redondo, datada en la II Edad del Hierro (Siglos V – I a.C.). Tallada en un único bloque de arenisca de los alrededores de Durango, representa de forma esquemática a un animal, un verraco, entre cuyas patas y bajo el vientre aprisiona un disco, detalle este que la diferencia del resto de esculturas zoomorfas de toros y verracos de la Península Ibérica con las que se relaciona.

Sobre el significado, función y cronología de estas esculturas se han dado diversas interpretaciones: indicadores de límites, hitos camineros, función apotropaica, carácter mágico, como protectoras del ganado y aseguradoras de la reproducción, señalizadores de pastos, algunas de ellas tienen con un claro carácter funerario.

En un espacio de 270m², y combinando elementos de cultura material con información gráfica, documental y recreaciones escenográficas, la Sala dedicada a “El Mar de los Vascos” muestra una serie de aspectos que ilustran la larga y fructífera relación de nuestro Pueblo con el universo marino. Comenzando por los restos prehistóricos y continuando con noticias de la época medieval y moderna, la exposición, en un recorrido lineal, nos acerca a los puertos, el mar y las especies marinas, la familia y la sociedad pesquera, los barcos y la construcción naval, la pesca y oficios artesanales, las costumbres y creencias, para finalizar con un homenaje y recuerdo a los marinos y navegantes, famosos unos, anónimos los más, que a lo largo de los tiempos han visto la luz en esta tierra.

2. ¿Qué es ser vasca/o hoy?

Toalla

Arca

Yugo

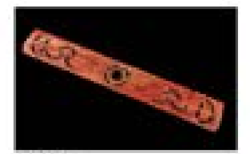

Jarra de chacolí / txakolín

Jarra de chacolí / txakolín

Cuenco

Txurka

Kaiku

Cama

Cama

Mesa

Proceso elaboración cuchara

Proceso elaboración cuchara

Cabecero de cama de pata

Cómoda

Cuna de balancín

Casco de combate italiano Modelo 33
1937-1939

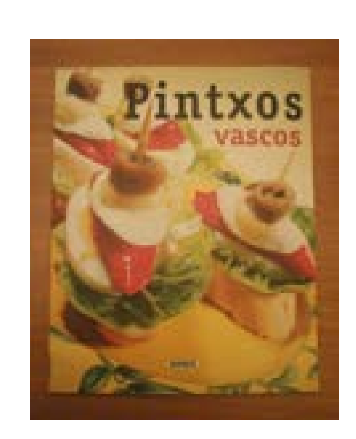

Plato
Faïenceries de Sarreguemines, Digoin & Vitry-le-François Fleutier, Louis
1920-1930

Fuente
Faïenceries de Sarreguemines, Digoin & Vitry-le-François Fleutier, Louis
1920-1930

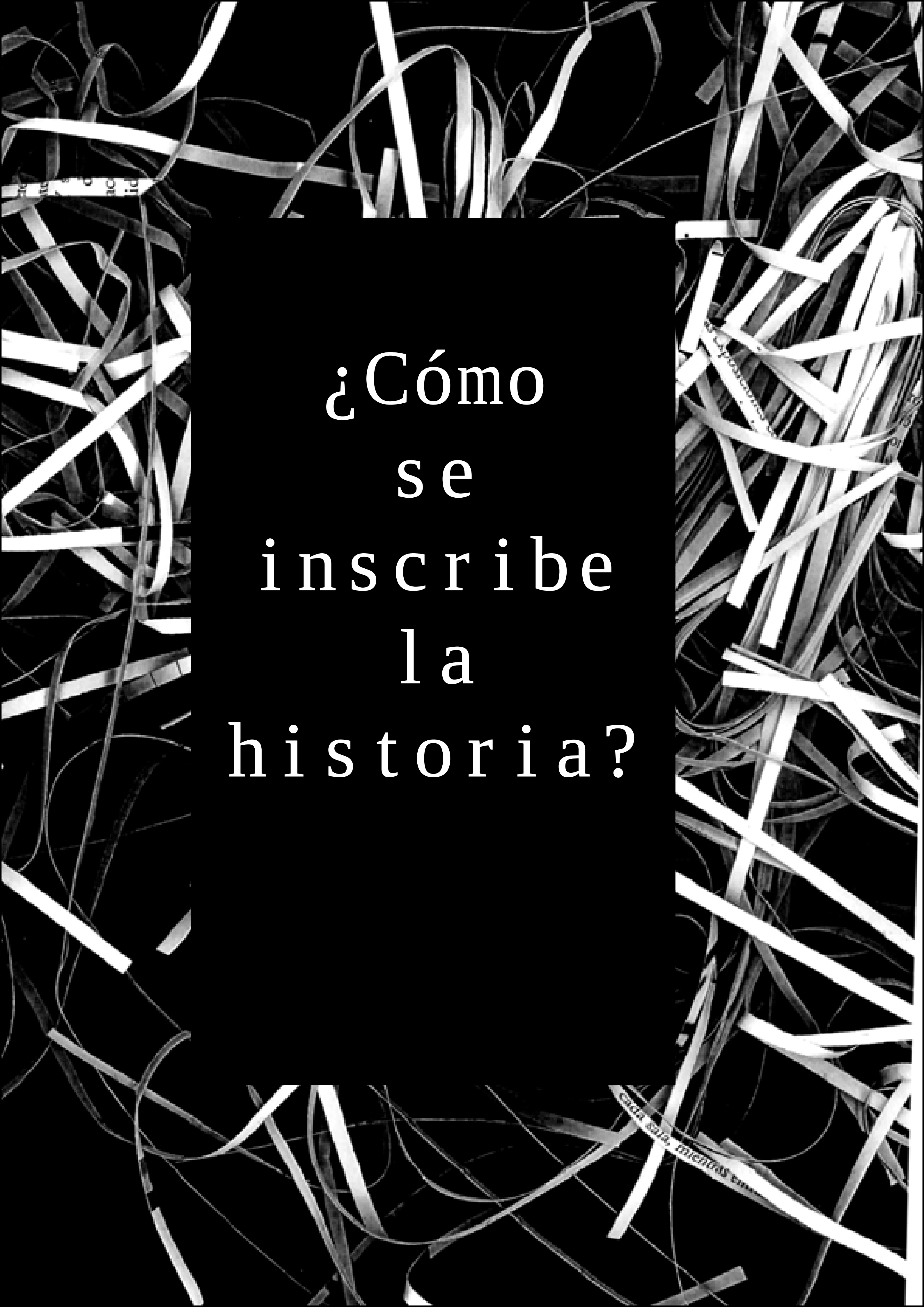

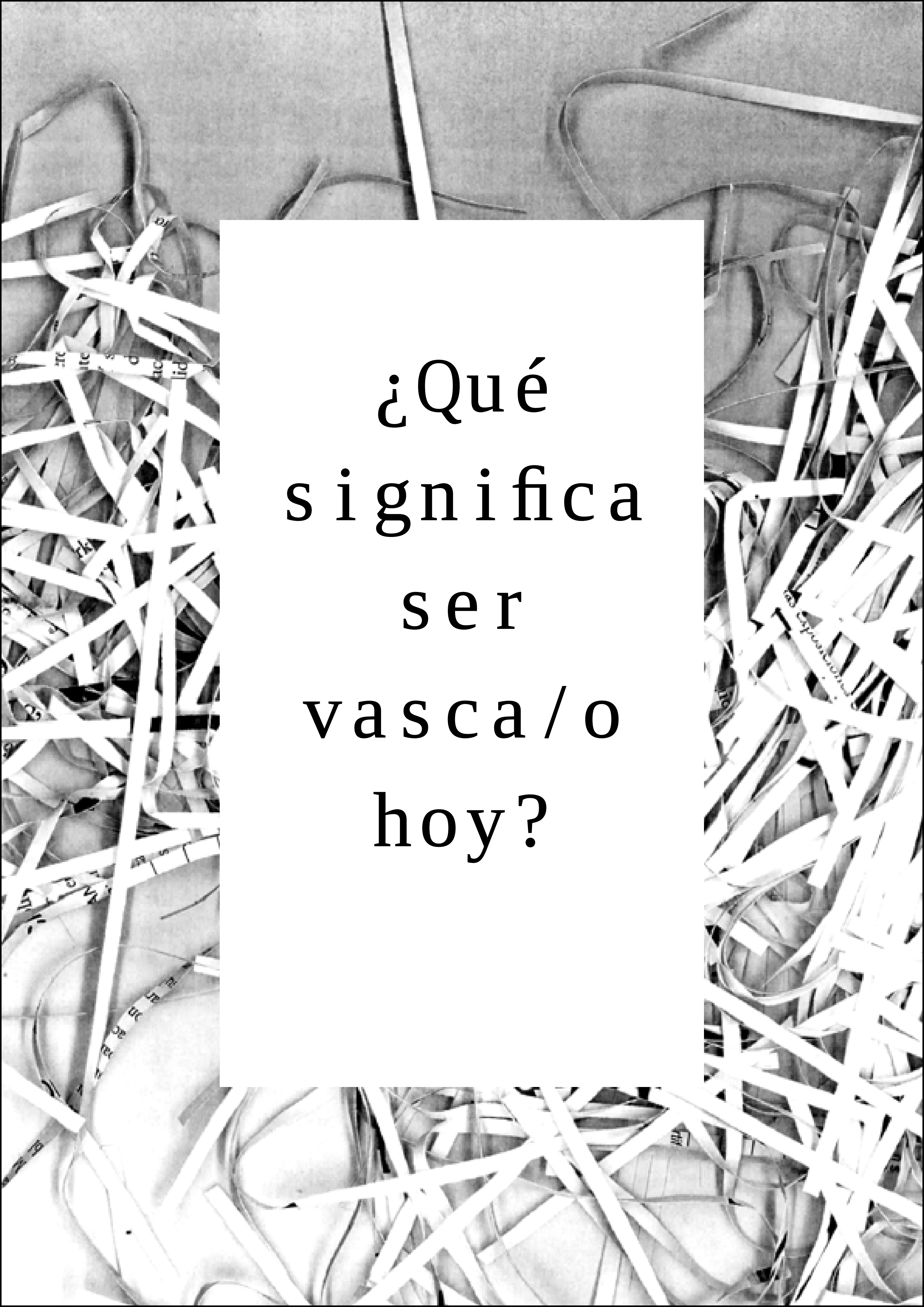

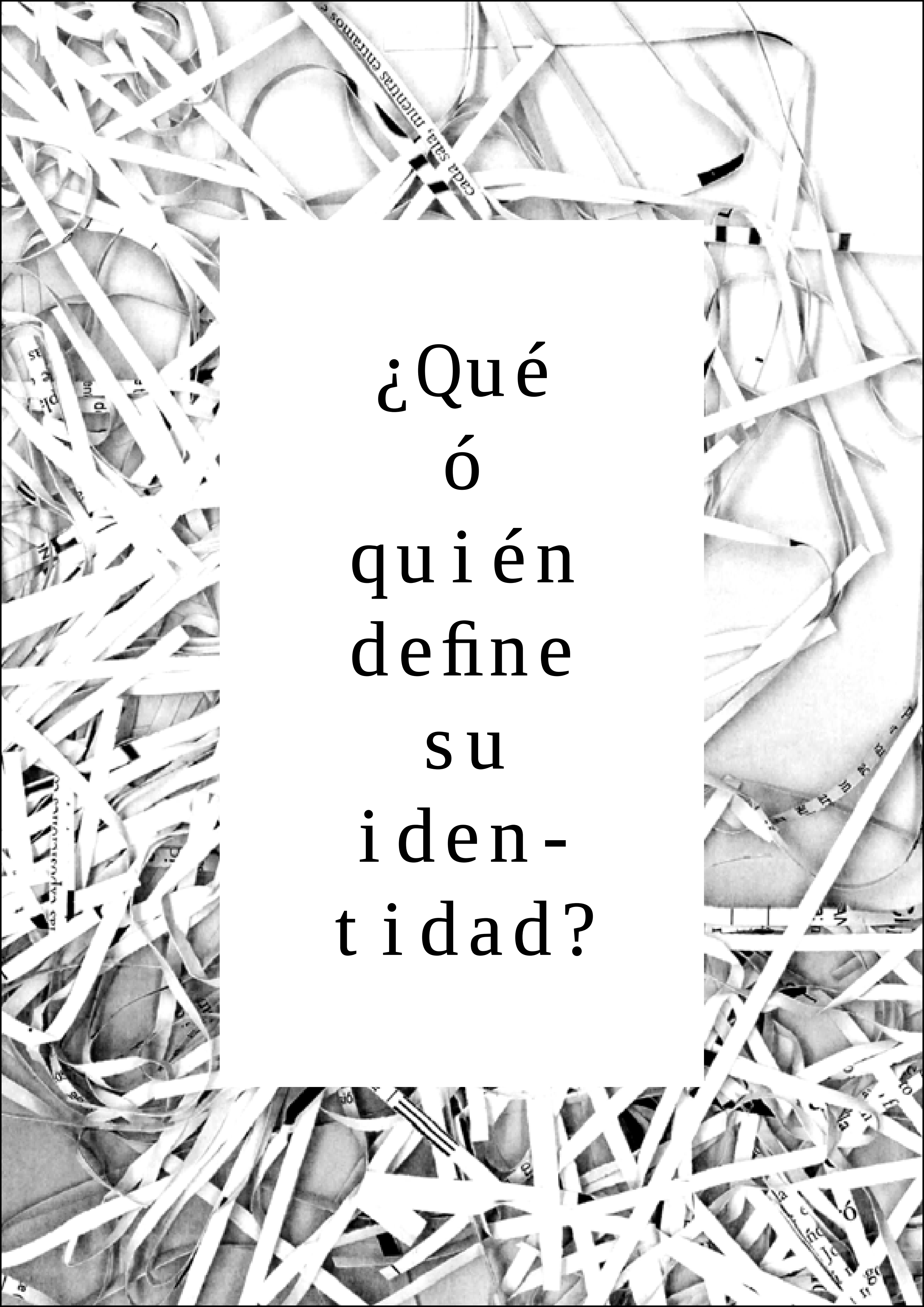
El decálogo del pintxo donostiarra aconseja no ofrecer un plato al cliente

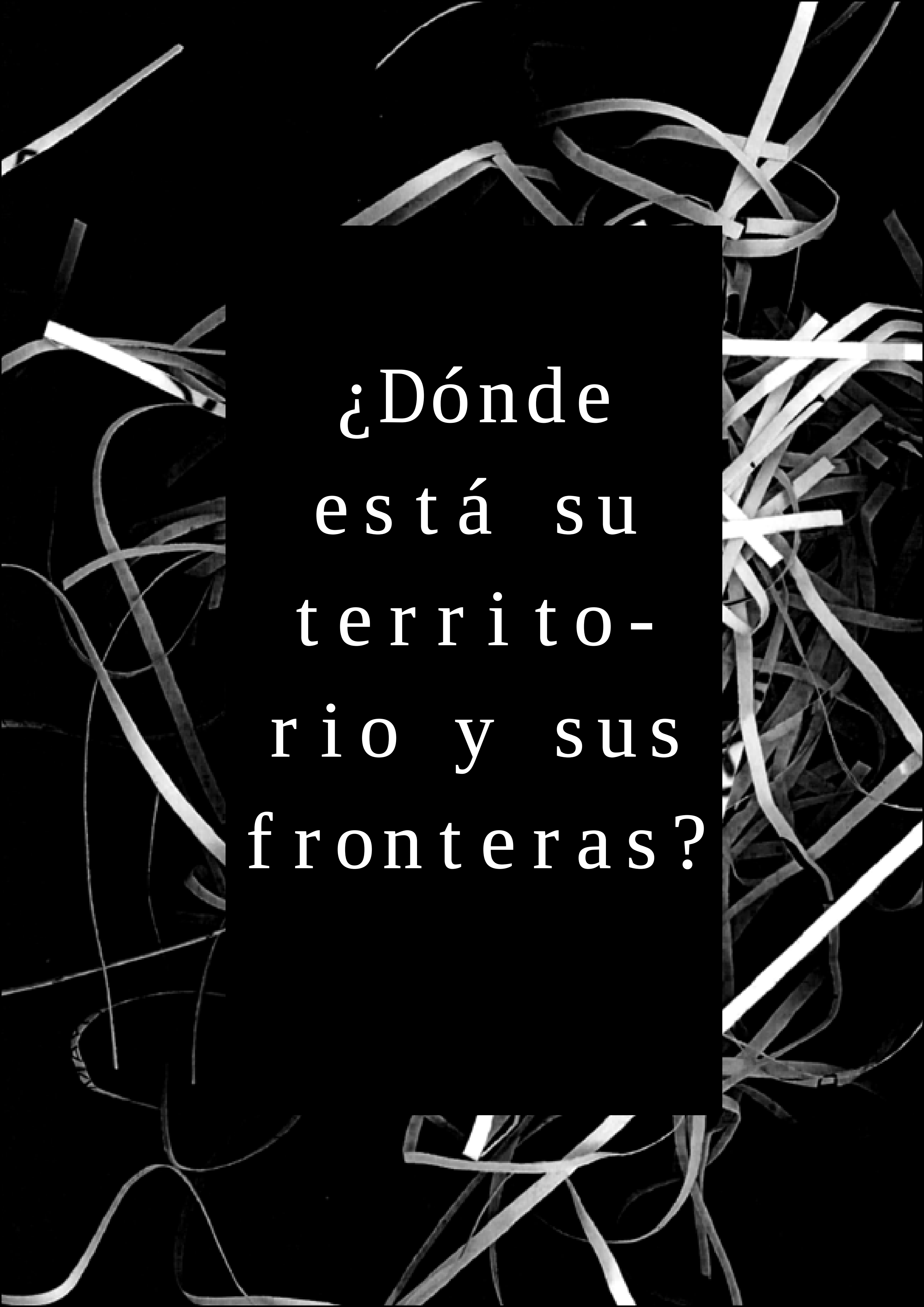

¿Cuáles son las fallas del museo?

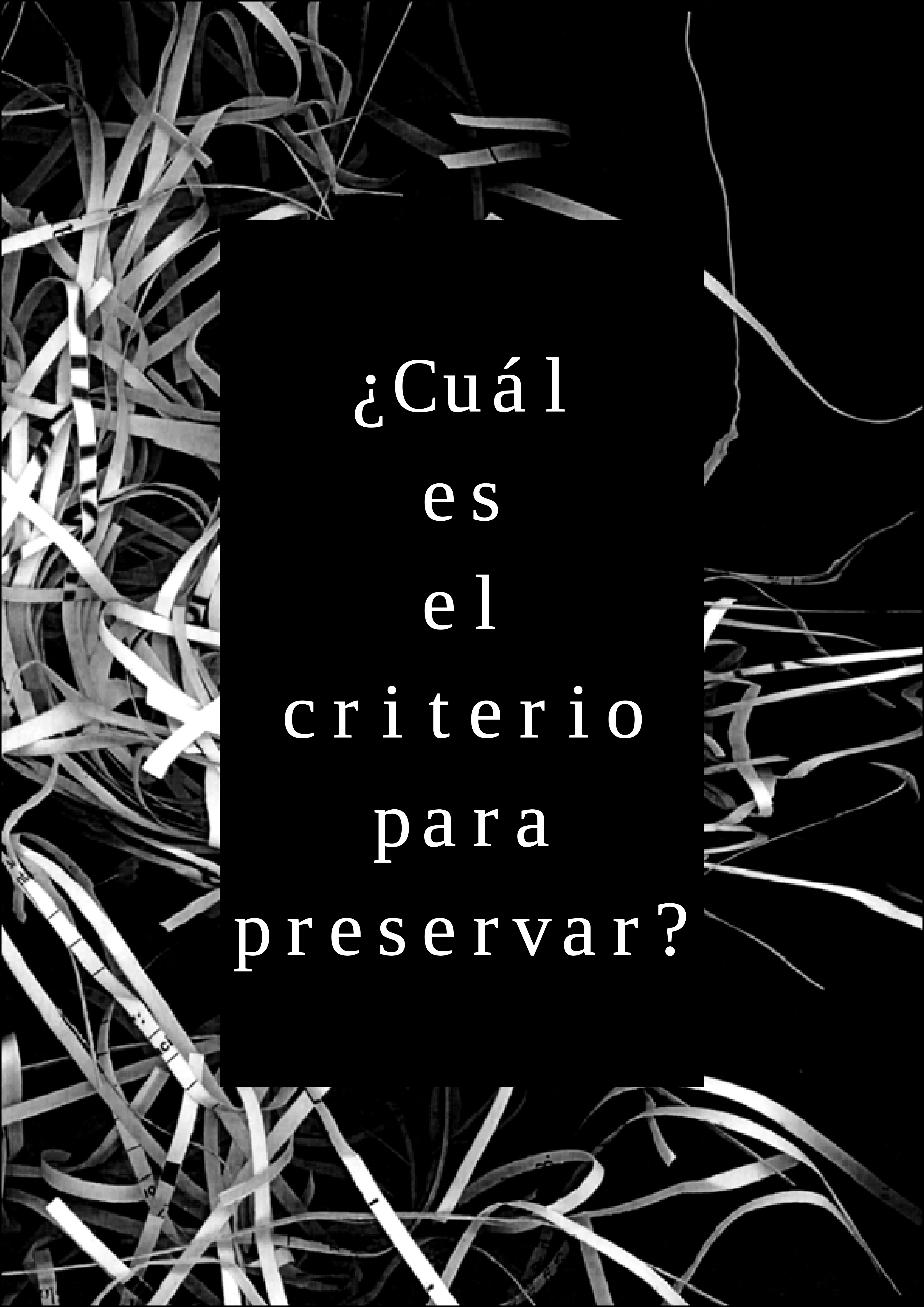

¿Cómo
se
inscribe
la
historia?

¿Qué
significa
ser
vasca/o
hoy?

¿Qué
ó
quién
define
su
iden-
tidad?

¿Dónde
está su
territo-
rio y sus
fronteras?

¿Para quién es el archivo?

¿Cuál
es
el
criterio
para
preservar?

TERRITORIO LIBREA

Funtzionarioak zelatan ditugu beti:
bazterretik jarraitzen digute patioan,
atzetik jarraitzen digute komunera,
aurretik jarraitzen digute bisitara,
ateko mirillatik zaintzen gaituzte zeldan
eta gure loa ere zelatatzen dute.
Ezin haiengandik alde egin ez patioan,
ez komunean, ez bisita
kabinan, ez zazpigarren loan.
Euskara da gure territorio
libre bakarra.

Euskaraz solasean hasiz gero
hara hor funtzionario bat berehala
ezkutuka gure ondora datorrela.
Ziur ez duela deus ulertzen,
baina bertan geratzen da zelatan,
espioi filmetako espioiaren moduan.
Dena dela, guk ez diogu euskarazko
lehen ikasgaia ere emanen.
Oharkabean bezala dio gutako batek:
'Emukatup tab kogaid erug naedlakezta
ae neztidnufnok nugud...'

REVIEW

KAIOLA. Experimental documentation at the museum

Led by: Alejandro Acín & Julián Barón
Special guests: Jon Cazenave, photographer & Maite Jimenez, historian

GETXO PHOTO 2019. With the collaboration with the Basque Museum of Bilbao.

The Basque Museum was transformed into a production studio for three days. This creative lab invited a team of participants to collaboratively produce a contemporary interpretation of the Museum space and collection using tools such as photography, writing, moving image, or drawing and xerography as a basic means of production.

The workshop was designed around six visual exercises encapsulated under these actions: stage (make something visible), unfold (split up, form two or more things by separating the elements that are usually together), annex (join one thing to another with dependence on it), lock up (include, contain), assault (rush suddenly and by surprise) and empty (forming a hollow). As a result of these exercises, the team created a visual field notebook including their experiences, interests and connection with the basque cosmovision.

In this occasion, we counted on two guests to trigger some important questions about the significance of the Basque identity:

Jon Cazenave, photographer, who introduced the concept of flaws regarding the ideas around the museum, personal identity and territory.

What does it mean to be Basque?
Who is considered a Basque person?
What/Why are the geographic delimitation and borders of the Basque Country?
What does it mean to be Basque nowadays?
What›s the point of a Basque Museum?
How we can challenge the content of a Museum of this kind?

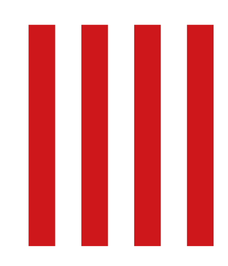
Participants went out of the museum to find answers to these questions which later put in dialogue with the museum collection objects.

Maite Jiménez, historian and head of the Photography department at the Basque Museum, supported the session providing the historical context of the Museum's artefacts, introducing Eulalia Abaitua's collection and history, as the first known woman photographer in the Basque country, which the team dialogue with. Furthermore, Maite showed us the complexities of cataloguing proceedings at the museum which were later challenged in the resulted field notebooks. An exercise of the constant fight that takes place at the museums to balance chaos and order.

Over the next sessions, the team continued to produce their personal visual essays embedding their interests in conversation with museum artifacts and spaces resulting

in a variety of themes and topics: Investigating family tights through wood and metal, demystifying Basque symbolism with contemporary images, investigating the disappearance of industrial landscape and its relation to time, or the art of stain-glass in the construction of lighted spaces and the exploration of the virtual surface of a Abaitua's photograph of a religious mission to Jerusalem. Also, this Lab encouraged participants to experiment with the museum architecture by locking them in to explore the empty Museum (no visitors) as well as to project their own resulted images establishing a dialogue with the Museum walls.

Finally, the resulting field notebooks will be exposed during the opening week of the Getxo Photo Festival (4-8 September).

DOSSIER PROYECTO

